

QASMŪNA BINT ISMA'IL, AMAZONA DE LA POESÍA HISPANO-HEBREA EN LENGUA ÁRABE DEL SIGLO XII

Qasmūna bint Isma'il, a 12th-Century Jewish-Hispanic Poetess Writing in Arabic

Leonor María Martínez Serrano

Centro del Profesorado Priego-Montilla (Córdoba)
leonorm.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es

RESUMEN

El presente artículo es una aproximación a la vida y obra de Qasmūna bint Isma'il, poetisa judía que pudo haber nacido y vivido en el seno de una familia acomodada en la Córdoba del siglo XII, la única de la que se conserva parte de su obra en el contexto de la literatura hispano-hebrea. Aunque los testimonios acerca de su vida y obra son exiguos, se conservan tres poemas suyos compuestos en árabe que denotan un profundo conocimiento de la lengua y la poesía clásica árabe, así como una gran pericia y sensibilidad para el arte poética, que adquirió de la mano de su padre, el también poeta Isma'il ibn Bagdāla al-Yahūdi..

PALABRAS CLAVE: QASMŪNA BINT ISMA'IL; ISMA'IL IBN BAGDĀLA AL-YAHŪDI; LITERATURA HISPANO-HEBREA; POESÍA CLÁSICA ÁRABE;

ABSTRACT

This article is a succinct study of the life and work of Qasmūna bint Isma'il, a Jewish poet who might have been born into a well-off family in twelfth-century Córdoba. In the context of Jewish-Hispanic Literature, she is the only poetess whose works have been preserved at least partially. Though scanty details about her life and work are known, the three extant poems written in classic Arabic point to Qasmūna's deep knowledge of the Arabic language and classic poetry, as well as to her talent and sensibility for poetic craftsmanship, an art she must have learnt from her own father, the Jewish poet Isma'il ibn Bagdāla al-Yahūdi.

KEYWORDS: QASMŪNA BINT ISMA'IL; ISMA'IL IBN BAGDĀLA AL-YAHŪDI; JEWISH- HISPANIC LITERATURE; CLASSIC ARABIC POETRY;

Fecha de recepción del artículo: 01/04/2020

Fecha de Aceptación: 16/04/2020

Citar artículo: MARTÍNEZ SERRANO, L.M. (2020). Qasmūna bint Isma'il, amazona de la poesía hispano-hebrea en lengua árabe del siglo XII. eCO. *Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. nº 17, CEP de Córdoba.

I

Son muy exiguos los testimonios conservados acerca de la vida y obra de Qasmūna bint Isma'il bin Bagdalla al-Yahūdi, la única poetisa judía de la literatura hispano-hebrea medieval atestiguada en Al-Ándalus. Se desconocen las fechas de nacimiento y muerte de Qasmūna, y se especula que pudo haber nacido en Córdoba o en Granada. Era autora de poesía árabe, mas de su obra han sobrevivido al naufragio de los siglos tan solo tres poemas, preservados en dos fuentes árabes de extremado interés: una antología del siglo XV titulada *Nuzhat al-ŷulasā' fī aš'ār al-nisā'*, de Jalāl al-Din al-Suyuti (1445-1505), que recopila poesía compuesta por mujeres, y, ya en el siglo XVII, la obra titulada *Nafḥ al-ṭīb*, de Ahmad ibn Muhammad al-Maqqari (1578-1632). Ambos tal vez encontraron inspiración en una antología más antigua, del siglo XIII, titulada *Kitāb al-Mughrib*, de Ibn Sa'id al-Maghribi (1213-1286), aunque aquella no dedicara ni una sola palabra a la poetisa judía. Es curioso que a Qasmūna solo se la mencione en estas dos fuentes árabes; parece que los autores hebreos no mostraron interés por la poesía compuesta en árabe por parte de otros judíos. Poco sabemos a ciencia cierta del periplo vital de Qasmūna. Según las dos fuentes árabes citadas, el padre de Qasmūna era judío y le enseñó el arte de la poesía. Mientras que al-Maqqari lo llama Isma'il al-Yahūdi, al-Suyuti lo llama Isma'il ibn Bagdāla al-Yahūdi, afirma que Qasmūna vivió en el siglo XII y era una mujer inteligente e ingeniosa que recibió una esmerada educación de la mano de su padre, que

sentía verdadera devoción por ella. Asimismo, algunos estudiosos (Nichols, 1981; Bellamy, 1983) han especulado que Qasmūna pudo haber estado emparentada con Samuel ibn Naghrillah (993-1055), importante poeta hebreo, líder de la comunidad judía, visir de los ziríes granadinos y padre de la poetisa judía, lo que convertiría a Qasmūna en una autora del siglo XI en vez del siglo XII. Según Teresa Garulo (1986, p. 121), la poetisa no era hija de ibn Naghrillah, sino de unos de sus descendientes. Con todo, no dejan de ser estas meras conjeturas.

En cualquier caso, como sugiere Francesca Gorgoni (2014), ambas fuentes árabes, que arrojan tímidamente luz sobre la vida de Qasmūna, se proponen como objetivo no solo recomponer las biografías de las figuras más relevantes de la poesía árabe, sino también “la reconstrucción de la poesía hebrea andaluza en lengua árabe, que se inscribe de este modo de pleno derecho en la historia de la poesía árabe clásica” (“la ricostruzione della poesia ebraica andalusa in lingua araba che in questo modo si iscrive a pieno titolo nella storia della poesia araba classica”, p. 212). Y es que la vida de la comunidad judía de la Península Ibérica estaba íntimamente ligada al mundo intelectual árabe. No en balde, los siglos comprendidos entre los años 900 y 1100 constituyen la edad de oro de la cultura judía en Al-Ándalus, una época en que florecieron de forma extraordinaria una aguzada sensibilidad poética, las ciencias y las artes. Fue entonces cuando vieron la luz tratados científicos y literarios, escritos en árabe, que luego se verterían al hebreo a partir de la segunda mitad del siglo XII (Gorgoni, 2014, p. 211). Por su parte, al-Maqqari diserta sobre el esplendor intelectual de las gentes de Al-Ándalus. En su obra recopilatoria, Qasmūna aparece inserta en el contexto de toda una constelación

de biografías y selección de versos de numerosos poetas judíos que dieron a luz su obra en la lengua árabe, tales como Nissim al-Israili, Ibrahim bin Sahl, Elias bin al-Madur y al-Yahudi al-Tabib, entre otros, cuyas vidas y obras apuntan a un contexto cultural judío-árabe integrado (Gorgoni, 2014, p. 215). Ambas fuentes árabes elogian con razón la figura de Qasmūna, no por su condición judía ni por su condición de mujer, sino por la indiscutible calidad del lenguaje poético con que compone sus versos y la factura de sus propios poemas (Gorgoni, 2014, p. 217).

II

En su antología del siglo XV, al-Suyuti deja claro en su valioso testimonio que Qasmūna era una joven judía, poetisa, autora de *muwashshah* en árabe clásico, con lo cual debió de contar con una educación exquisita en el estudio de la lengua y cultura árabe clásica (Gorgoni, 2014, p. 213). Es una verdadera lástima que tan solo se hayan conservado tres poemas de esta poetisa judía de excepcional valía que escribió sus versos en árabe. En su artículo “The Arabic Verses of Qasmūna bint Ismā’il ibn Bagdālah” (1981), James Mansfield Nichols nos ofrece el primero de los tres textos en el árabe original y en traducción al inglés. Se trata de una suerte de reto poético que Isma‘il al-Yahūdi le lanza a Qasmūna, con lo cual se puede afirmar que el poema es fruto de una colaboración o improvisación poética entre padre e hija. Dice así el poema de Isma‘il al-Yahūdi:

Lī ṣāhibun dhū

[lacuna] qad qābalat

naf'an bi-ḡurrin wa-
staḡallat ḡarāma-ha.

I have a friend whose [lacuna]
has repaid good with evil,
considering lawful that which is
forbidden to her. (Nichols, 1981, p. 155)

Tengo un amigo cuya [laguna]
ha pagado el bien con el mal,
considerando lícito aquello
que a ella le es prohibido. [Traducción nuestra]

A este poema la poetisa responde con talento e ingenio tales que acaba por suscitar la admiración del padre, que la felicita dándole un beso en la cabeza y diciéndole que, con sus palabras, se desvela como mejor poeta que él mismo. Al parecer la laguna de este poema bien pudiera ser una palabra que denota algún tipo de mujer (Nichols, 1981, p. 157). Esta es la composición con que Qasmūna responde al padre:

Ka-shshamsi min-ha-l-
badru yaqbisu nūra-hu
abadan wa-yaksifu ba'da
dhālika jirma-ha.

Just like the sun, from which
the moon derives its light
always, yet afterward eclipses
the sun's body. (Nichols, 1981, p. 155)

Igual que el sol, del que
la luna siempre deriva
su luz, si bien luego eclipsa
el cuerpo del sol. [Traducción nuestra]

Sin embargo, el poema más célebre y antologado de Qasmūna aparece precedido por una breve nota en que se explica que la poetisa, de gran belleza física, se contempló un día en un espejo y advirtió que había alcanzando la edad de contraer matrimonio. Dicen así sus versos:

Ayā rawḍatan qad ḥāna min-ha qaṭāfu-ha
wa-laisa yurâ ḥānin yamudda la-ha yadā;
fa-wā asafī yamdī-shshabābu mudayya'an
wa-yabqâ-lladhī mā lan'usammī-hi mufradā.

I see an orchard
Where the time has come
For harvesting,
But I do not see
A gardener reaching out a hand

Towards its fruits.

Youth goes, vanishing; I wait alone

For somebody I do not wish to name.¹

Veo un huerto

en que ha llegado el tiempo

de la recolección,

mas no veo a jardinero

que extienda su mano

hacia sus frutos.

Se desvanece la juventud; aguardo sola

a alguien a quien no deseo nombrar. [Traducción nuestra]

En este breve poema, Qasmūna equipara la belleza física de su cuerpo a un huerto en su máximo esplendor, que aguarda la mano humana que recolecte solícita los frutos que da la naturaleza. Y si el cuerpo de la amada es una suerte de *hortus conclusus*, un jardín o vergel de profusión vegetal por doquier, la alusión al jardinero no es otra cosa que una referencia al amante, que la amada no osa siquiera nombrar. El sujeto lírico expresa sus vagas ansias amorosas y su temor al paso del tiempo, que marchita la belleza irremediabilmente. En cualquier caso, en escuchando estos versos, el padre se propuso dar a su hija

¹ Poema traducido como "Seeing Herself Beautiful and Nubile", por Christopher Middleton y Leticia Garza-Falcón, en *Arabic Poems: A Bilingual Edition*, edición de Marlé Hammond (New York: Everyman, 2014), p. 131.

en matrimonio. Entonces, dijo así Qasmūna a propósito de una gacela que tenía consigo, en el tercer y último de los poemas conservados:

Yā ẓabyatan tar‘a bi-rawdīn dā‘iman
innī ḥakaitu-ki fi-ttawāḥḥushi wa-l-ḥawari.
Amsā kilā-nā mufradan ‘an ṣāḥibin
fa-‘itābu-nā abadan ‘alā ḥukmi-l-qadari.

Always grazing
here in this garden—
I’m dark-eyed just
like you, and lonely.
We both live far
from friends, forsaken—
patiently bearing
our fate’s decree.²

Paciendo siempre
aquí en este jardín,
soy de oscuros ojos
como tú, y solitaria.

² Poema traducido como “Ah, Gazelle”, en *The Dream of the Poem: Hebrew Poetry from Muslim and Christian Spain, 950-1492*, edición y traducción de Peter Cole (Princeton: Princeton University Press, 2007), p. 364. Una traducción distinta del mismo poema al inglés reza así: “O gazelle, which always grazes in a garden. I am comparable / to you in loneliness and despair. / We are both alone, without companion, but let us wait / patiently for the decision of the Almighty Providence” (Schippers, 1993, p. 151).

Ambas vivimos lejos
de amigos, abandonadas,
soportando pacientes
el decreto de nuestro destino. [Traducción nuestra]

En la traducción del árabe al italiano, el poema reza así en la hermosa versión de Gorgoni (2014):

O, gazzella, che pascoli sempre nel mio giardino,
ti somiglio nella selvatichezza e negli occhi neri
a sera divento parola solitaria senza amico,
e sempre ci appelliamo contro la sentenza del destino. (p. 214)

Ay, gacela, que siempre paces en mi jardín,
me asemejo a ti en lo silvestre y los ojos negros.
Por la tarde, me torno palabra solitaria sin amigo,
y apelamos siempre contra la sentencia del destino. [Traducción
nuestra]

Si en el segundo de los poemas conservados de Qasmūna, el yo lírico se asemeja a un vergel en todo su esplendor y constata el paso fugaz del tiempo manifiesto en la sucesión de las estaciones, en este tercer poema la subjetividad del sujeto lírico encuentra un correlato en la gacela, animal cargado de gran simbología en la poesía árabe clásica, alusivo a la belleza de la mujer. No sin cierta añoranza, la voz lírica de la amada expresa aquí su queja por la vida en

reclusión y soledad, y echa en falta la complicidad de un amigo o esposo. Así, amada y gacela, de ojos negros ambas, viven lejos del mundanal ruido, en soledad sonora, y se reconocen como espíritus afines. El tiempo es fugitivo, la belleza física se marchita y se desvanece sin más, y solo queda la conciencia dolorosa de la vida, que pasa. Ambos poemas comparten esa indagación sutil de lo que podrían considerarse isomorfismos entre el sentimiento amoroso y la naturaleza: la búsqueda en el mundo natural de un fiel correlato para el contenido de la subjetividad femenina – la añoranza y el deseo de sentirse amada.

III

Es un imperativo ineludible visibilizar en los dominios de la educación, entre las generaciones más jóvenes, la vida y obra de las innumerables mujeres que se han visto relegadas al olvido a lo largo de los siglos. Se trata, ni más ni menos, que de un acto de justicia poética e histórica más que necesario. Recuperar todas esas voces, intuiciones, epifanías y verdades desveladas que tienen su origen en el ser de mujeres de gran valía es también un gesto cargado de agradecimiento. En estos momentos estamos asistiendo precisamente a una eclosión de estudios que aspiran a hacer visibles los logros de mujeres de talento en diversos campos del saber humano, en distintas artes y disciplinas. Se nos antoja que Qasmūna bint Isma'īl no debería ser una excepción en este sentido. Sigue siendo una amazona de la poesía hebrea compuesta en árabe en pleno Medievo en Al-Ándalus, en una época histórica en que las culturas judía y musulmana vivieron una suerte de simbiosis fructífera que dio lugar al pensamiento poético de una mujer singular. Judía por religión, escogió estudiar

la tradición literaria en lengua árabe e inscribir sus logrados poemas en toda una estela secular de poesía árabe clásica. El amor y la naturaleza, la conciencia dolorosa del paso del tiempo y la belleza fugaz, la soledad y la necesidad de sentirse amada son motivos que se dan la mano en los tres poemas que el paso de los siglos no ha obliterado por fortuna, gracias a los testimonios que dejaron por escrito dos fuentes árabes de los siglos XV y XVII, de al-Suyuti y de al-Maqqari, respectivamente. A pesar del paso del tiempo, en esas tres composiciones poéticas que se han conservado, sigue oyéndose poderosa e inconfundible la voz de Qasmūna, sin que se haya mermado ni un ápice la belleza de sus palabras.

Referencias bibliográficas

- Al-Suyuti, J.D. (1978). *Nuzhat al-ŷulasā' fī aš'ār al-nisā'*, ed. Ṣalāḥ al-Dīn al-Munaŷŷid. Dār al-Kitāb al-Ŷadīd, nº 30, pp. 65-66.
- Al-Maqqari, A.M. (1968). *Nafḥ al-ṭīb*, ed. Iḥsān 'Abbās. Dār Ṣādir, III, p. 530.
- Bellamy, J. A. (1983). Qasmuna the Poetess: Who Was She? *Journal of the American Oriental Society*, 103, 423-424.
- Cole, P. (ed.). (2007). *The Dream of the Poem: Hebrew Poetry from Muslim and Christian Spain, 950-1492*. Princeton University Press.
- Gallego, M.A. (1999). Approaches to the Study of Muslim and Jewish Women in Medieval Iberian Peninsula: The Poetess Qasmuna Bat Isma'il. *MEAH*, sección Hebreo, 48, 63-75.
- Garulo, T. (1986). *Dīwān de las poetisas de al-Andalus*. Hiperión.
- Gorgoni, F. (2014). Qasmūna bint Isma'il bin Bagdalla al-Yahūdi: frammenti di poesia araba andalusa secondo le fonti arabe. *Altre Modernità*, 5, 210-220.

- Hammond, M. (ed.). (2014). *Arabic Poems: A Bilingual Edition*. Everyman.
- Nichols, J.M. (1981). The Arabic Verses of Qasmūna bint Ismā'il ibn Bagdālah. *International Journal of Middle East Studies*, 13 (2), 155-158.
- Schippers, A. (1993). The Role of Women in Medieval Andalusian Arabic Story-Telling. En F. de Jong (ed.), *Verse and the Fair Sex. Studies in Arabic Poetry and in the Representation of Women in Arabic Literature* (pp. 139-152). M. Th. Houtsma Stichting.